UNIVERSITÉ LAVAL
Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels
École des arts visuels

ARV 6005 - Théories des arts visuels : L'objet d'art, un objet hiéroglyphe
Maîtrise en arts visuels
Professeure : Marie-Christiane Mathieu
Marie-Christiane.Mathieu@avr.ulaval.ca

Horaire et lieu : mercredi 9h30 à 12h30 13h30 à 16h30, jeudi, 9h00 à 12h00,
Salle de cours 603, Édifice du Boulevard.
Hiver 2014
Important : Ce séminaire est intensif. Il se déroulera à raison de deux jours semaine, les mercredis et jeudis du 22 janvier au 20 février.

Description :
Ce séminaire se développe suite à deux évènements qui ont ébranlé le monde de l'art et son marché. Le premier évènement, la crise de l'art de la fin des années 90 (surtout en France) aura dénigré l'artiste contemporain, sa pratique et l'État qui le supportait. Le deuxième évènement correspond à l'émergence d'une nouvelle catégorie d'artistes, jeunes et branchés, premiers artistes vivants à bénéficier très tôt dans leur carrière des ristournes du marché de l'art et de spéculation autour de leur production. Quoique ce dernier phénomène ne soit pas nouveau — on a vu dans les années 70 l'émergence de fondations et de collectionneurs attirés par les pratiques artistiques jeunes, ex : Fondation Dia — le phénomène actuel fait de plus en plus de place aux jeunes artistes, hommes et femmes également.

Qu'en est-il de l'objet d'art contemporain, répond-il toujours aux observations sur le caractère mystique de la marchandise tel que soulevées par Marx et Benjamin ou est-il cruellement conforme aux stratégies de *branding* utilisées dans la mise en marché des produits consommation de masse? Pourrait-on affirmer que l'aura de l'objet d'art contemporain se maintient bien plus qu'autrement dans des registres de valeurs synonymes de liberté et de style de vie, si lointaine soit cette liberté pour certains. En prenant appui sur *Qu'est-ce qu'un dispositif*? de Giogio Agamben, et sur *On (surplus) value in art* de Dietrich Diederichsen, ce séminaire tentera d'analyser le chemin que doit emprunter l'objet d'art pour émerger des filtres du réseau et prendre sa place dans le monde.

Objectif
Le séminaire «Théories des arts visuels» vise le développement de la pensée critique et constructive de l'étudiant qui devra s'orienter dans les différentes avenues que lui offre son milieu de travail. Dans cette perspective, l'artiste d'aujourd'hui doit-il absolument développer des stratégies qui répondent aux exigences politiques et économiques du marché? L'artiste peut-il

emprunter d'autres chemins qui par détournement le confronteront aux systèmes mis en place par les ministères de la culture (art d'État), les musées et les galeries? Quand on regarde l'histoire récente de l'art du XXe siècle, on observe que toutes les tentatives de détournement ont constamment été récupérées par le marché même. Ainsi, le mouvement actuel de l'art contemporain ne se limite plus à une école de pensée ou à un courant, il se décuple en une infinité d'approches artistiques qui ont souvent en commun de provoquer, d'étonner et de créer l'évènement.

Horaire:
Mercredi 9h00 –12h00
Mercredi 13h00 – 16h00
Jeudi : 9h00 – 12h00

Calendrier :
La session se déroule en 5 blocs. Chacun aborde une problématique différente.

15 janvier : Introduction au séminaire
Bloc 1 : 22 - 23 janvier / Le système des objets
Bloc 2 : 29 - 30 janvier/ Quand l'objet d'art devient marchandise.
Bloc 3 : 5 - 6 février / L'objet et son marché.
Bloc 4 : 12 - 13 février / Présentations des étudiants
Bloc 5 : 19 - 20 février / L'objet, le catalogue, l'archive

Important :
Suite aux lectures hebdomadaires, chaque étudiant devra avoir deux questions par texte lu (1 point par question). Ces questions devront être remises par écrit au début de chaque classe.

15 Janvier – Introduction au séminaire
Une première rencontre aura lieu le 15 janvier à 9h00, à l'Édifice du Boulevard, 610.

Vidéo
Who the #$_% Is Jackson Pollock
Discussions

Bloc 1_ Le système des objets
22 - 23 janvier

Mercredi, 22 janvier
•Jean Baudrillard, Le système des objets, Gallimard, 1968, p 7- 18 et 73 -88.
•Yvonne Dröge Wendel, Object research Lab, Open 24. 2012, P64-78.
(www.objectresearchlab.ning.com)
•Marc-Olivier Wahler entrevue avec Adam McEwen , Palais/13 automne 2010, p6-7.

Deuxième partie de la journée :
•Francis Alys–
Discussions

Jeudi , 23 janvier

Présentation étudiante
1-Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1957, p 212 -226.

Melanie Bonajo
Gloria by Allora & Calzadilla -

Bloc 2 _ L'objet, la marchandise, le dispositif – le milieu.
29 - 30 janvier

Mercredi le 29 janvier
•Marx, Karl, 2006, Le caractère Fétiche de la marchandise et son secret, Éditions Allia, Paris.
•Agamben, Giorgio, 2006, Qu'est-ce qu'un dispositif? Rivages poche/Petite Bibliothèque, Paris.

Deuxième partie de la journée :
• David Thomas, Artexte , Proposé aux enchères : Guide de l'utilisateur Volet 2

•Vick Muniz, Waste Land
discussions

Jeudi matin 30 janvier

Présentations étudiantes
2-3 Moulin, Raymonde, 1997*, L'artiste, l'institution et le marché*, éd. Champs, Flammarion, Paris, 437 p.
4- Benhamou-Huet, Judith, 2007, *Art Business (2),* éd. Assouline, Paris, 131 p.
Video
Leo & Ileana, Leo Castelli & Ileana Sonnabend, Legendary Art Dealers.

Bloc 3_ L'artiste et son marché.
5 - 6 février

Mercredi, 5 février
•Dietrich Diederichsen, On (surplus) value in art. Witte de with Publishers, Pays Bas.

•Thompson, Don, *The $12 million Stuffed Shark, The curious Economic of Contemporary art*, Doubleday, Canada.
P. 1-7

Deuxième partie de la journée
• William Powidha

•Marina Abramovich
discussions

Jeudi, 6 février

Présentations étudiantes
5 - Prescott, Louise, Le complexe d'Ulysse, Édition d'art le Sabord, Trois-Rivières.
L'odyssée, ou le désir des lamentations,
P 56-74
6 - Andréa Fraser, It 's art when I say it 's art, or…p37 – 43.

Double Life Olga Kisseleva
http://vimeo.com/14827176

Bloc 4 – Exposés des étudiants.
12 - 13 février
Mercredi, 12 février

Exposé de 20 minutes + avec 10 minutes de questions
Sujet :
L'étudiant devra choisir un artiste de son choix. Il analysera sa démarche ainsi que ce qui le démarque en mettant en évidence les rapports entretenus avec les autres acteurs du milieu. L'écosystème de l'artiste appréhende toutes les facettes de la pratique. Qui écrit sur lui et dans quelles revues en parle-t-on. Où expose-t-il, quels centres d'artistes, galeries, biennales, quels musées, etc En bref dresser un portrait complet de son écosystème.

Exposé de 20 minutes + avec 10 minutes de questions video

• Ai Wei-Wei, Never sorry. (vidéo)
Discussion

Jeudi, 13 février
congé

Bloc 5 – La documentation, le catalogue et l'archive.
19 - 20 février

Mercredi, 19 février : de 9h00 à 12h00.

• Sven Spieker, The Big Archive, Art From Bureaucracy, MIT Press, 2008, p 1 – 15.

Deuxième partie de la journée
• Bourriaud, Niclolas. Radicant, pour une esthétique de la globalisation. Denoël, Paris, 2009.

• Pascal Gielen, The Murmuring of the artistic Multitude, Global Art, Memory and Post-Fordism, Antennae, Valiz, Amsterdam, 2009.

Jeudi, 20 février

Mike Kelly,
Jason Rhoades
Tomas Hirschhorn
http://www.youtube.com/watch?v=WujAmhzYxfc
Diner de fin de session.

Modes d'intervention:
Ceci n'est pas un cours magistral. De par sa formule séminaire, il fera l'objet de courts exposés de la part du professeur et d'interventions obligatoires de la part des étudiant(e)s.

Une série de textes sera remise à chaque semaine selon la direction que prennent les discussions. Les étudiants doivent participer activement par des interventions relatives au sujet, à l'exposé du professeur, à des commentaires sur des lectures dirigées. Les étudiant(e)s devront également réaliser un exposé oral et un texte final en fin de session. Toute documentation supplémentaire pertinente fournie par l'étudiant(e) pour le contenu des discussions est la bienvenue.

Modes d'évaluation :

• Participation aux discussions: 10%.
• Questions : 10%
• Présentation d'un texte choisi par le professeur : 10%
• Exposé oral : 25% :
    L'artiste et son écosystème.
    Exposé de 20 minutes avec 10 minutes de questions en provenance de la classe.

Sujet :
L'étudiant devra choisir un artiste actuel de son choix. Il analysera la démarche de l'artiste ainsi que ce qui le démarque en mettant en évidence les rapports entretenus avec les autres acteurs du milieu. L'écosystème de l'artiste appréhende toutes les facettes de la pratique. Son travail, les écrits sur son travail. Qui écrit sur lui et dans quelles revues en parle-t-on. Où expose-t-il, quels centres d'artistes, galeries, biennales, quels musées, etc En bref dresser un portrait complet de son entreprise.
Date de présentation :, **12 février**

• Essai 2500 mots : 45%
Remise : le 17 mars

Sommatif :
Une évaluation se fait à chaque rencontre sur la participation active. Elle inclut évidemment la vérification des lectures demandées et les questions. Elle concerne également les exposés oraux.

Formatif :
L'évaluation est continue et sert à vérifier la progression de l'étudiant au regard des objectifs généraux. La participation active aux discussions, la présence et les échanges avec les autres étudiants et le professeur en font partie.

* Critère d'évaluation :
Qualité des interventions dans les discussions.
Utilisation des références.
Qualité du français écrit et parlé.

Barème de conversion
96% A+ excellent 4,
92% A 4,0
88% A - 3,7
84% B+ très bon 3,3
80% B 3,0
76% B - 2,7
72% C+ bon 2,3
68% C 2,0

Bibliographie et site web :

Agamben, Giorgio, 1981, *Stanze parole et fantasme dans la culture occidentale*, éd. C. Bourgois, Paris, 281 p.

Bataille, Georges, 1967, *La Part maudite, précédé de la Notion de dépense*, éd, de Minuit, Paris. 260 p

Benjamin, Walter, *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique,* environ 1936, éd. Allia,Paris, 2006, 78 p.

Benhamou-Huet, Judith, 2007, *Art Business (2),* éd. Assouline, Paris, 131 p.

Bourriaud, Niclolas. 2009. Radicant, pour une esthétique de la globalisation. Denoël, Paris.

Gisenbach, Klaus, 2010, *Mariana Abramovic, The artist is present*, Museum of Moderner Art, New York, 224 p.

Certeau, Michel de, 1986, *Histoire et psychanalyse, entre sicence et fiction*, éd. Folio histoire Gallimard, Paris, 310 p.

Debord, Guy, *La société du spectacle*, 1967, http://sami.is.free.fr/Oeuvres/debord_societe_spectacle_1.html

Fraser, Andrea, 2005, *Museum Highlights*. Massachusetts: MIT Press. 291p.

Hartog, François, 2003, *Régimes d'historicité, présentisme et expériences du temps*, éd. La librairie du XXI siècle, Seuil, Paris, 257 p.

Huitorel, Jean-Marc, 2008, *Art et économie* , éd. Cercle d'art, Imaginaire : mode d'emploi, 124 p.

Marx, Karl, *Le Capital*, Livre 1, Folio essais,Galimard,réédition 2009.

Menger, Pierre-Michel, 2002, *Portrait de l'artiste en travailleur*, éd. La République des idées/Seuil, Paris.

Michaud, 1996, *La crise de l'art contemporain*, PUF, France.

Moulin, Raymonde, 1997*, L'artiste, l'institution et le marché*, éd. Champs, Flamarion, Paris, 437 p.

Thompson, Don, 2008, *The 12$ Million Stuffed Shark*, *The Curious economics of Contemporary art,* ed. Doubleday Canada, 267 p.

Stallabrass, Julian, 2004, *Art Incorporated,* Oxford University Press. 230 p.

Revues et site web

http://www.e-flux.com/
http://www.criticalsecret.net/
http://www.frieze.com/magazine/
http://theorynow.blogspot.com/

ArtForum, may 2010.
Artpress, no 361, Fiac Tour du monde du marché de l'art, 2009.
Artnews, December 2009, Taking it to the limits, sur Marina Abramovic, par Linda Yablonsky, p.90.
ESSE, art et opinion, no 63 – Actions Réciproques, Mutual Actions.
Artpresse, Spécial no 22, Écosystèmes du monde de l'art, 2001.
Parachute no. 110, Économies bis, avril-mai-juin 2003.
Parachute no. 106, Économies, avril-mai-juin 2002.

Artnet
http://www.artnet.com/

Calendrier des foires – art internationales

https://www.artpresta.net/calendrier-des-foires-art-internationales/

Le plagiat

«Copier-coller» c'est plagier!

Des sanctions sont prévues au Règlement des études en ce qui a trait au plagiat. Elles varient de l'imposition de la note 0 pour le travail ainsi remis jusqu'à l'expulsion de l'Université selon le cas. Voici un extrait du Règlement des études 2008 (CU-2000-5)* :

28. Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est notamment interdit :

a) de copier, de contrefaire ou de falsifier un document sujet à une évaluation.
b) d'emprunter, dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l'œuvre d'autrui ou des passages tirés de celle-ci, sans les identifier comme citations et en indiquer la source, ce qui a pour effet de les faire passer pour siens et d'ainsi induire en erreur la personne chargée de l'évaluer.

Pour vérifier vos connaissances en matière de plagiat, nous vous conseillons de faire le petit quiz suivant :
http://www.fsa.ulaval.ca/html/asp/plagiat/
aussi :
http://www.cadeul.ulaval.ca/quiz/
* Pour des informations plus complètes sur le Règlement des études et disciplinaire:
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_des_etudes.pdf
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf